

Калинина Т.В.**Kalinina. T.V.****СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО КАК МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ
ИСКУССТВА****CONTEMPORARY ART AS METHODOLOGY OF ART'S PEDAGOGIC***kalinina_tv@mail.ru**ГОУ ВПО «Уральский Государственный университет им. А.М.Горького»
г. Екатеринбург*

В статье рассматриваются формы современного искусства как эффективные средства приобщения детей и студентов к современной художественной реальности, а теоретические идеи современного искусства как важный элемент методологии художественного воспитания детей и педагогического образования студентов.

This issue tells us about forms of a contemporary art that can be features of communion with art. Ideas of a contemporary art can be used as an element of methodology of training children and pedagogical education.

Современное искусство как методология педагогики искусства

Школа всегда была теплицей, защищающей ребенка от разрушающего воздействия реальной жизни, ее хаоса или, наоборот, слишком жесткого порядка в ней. Как правило, современное искусство оказывается среди тех явлений, которые предпочитают оставлять за ограждением. Причины этого – особенности современного искусства.

Во-первых, современное альтернативное или концептуальное искусство – скорее философия, чем художественное произведение, скорее поиск новых форм искусства, чем стремление создать законченную форму конкретного произведения. Поэтому современная художественная практика настолько разнонаправлена в идеологическом, пластическом, психологическом аспектах, что увязать ее с практикой преподавания, выстраивающего определенную логику восприятия у ребенка крайне сложно.

Во-вторых, современное искусство во многих своих проявлениях предельно агрессивно. И не важно, что эта агрессия по законам жанра направлена автором на самого себя. Художник рисует портрет своей кровью, а в обморок падает зритель.

В-третьих: даже если произведение современного искусства не агрессивно, то оно непременно иронично. Причем ирония направлена в первую очередь на образцы высокого искусства, те, что мы учим ценить и любить. Эта игра со смыслами – особый прием искусства постмодерна, отражающий особенности современного плюралистического сознания. Действительно, как иначе можно совмещать в едином пространстве взаимоисключающие культурные концепции, признавая при этом ценность и право на существование каждой из них? Обращение к прошлому, бесконечные трансформации его отпечатков – это своеобразный диалог, способ осознания себя и своей культуры. В этих трансформациях – утверждение ценности искусства прошлого как истока. Но в то же время – и явное сомнение в той значимости, которую мы этому искусству придаем.

Однако, самое шокирующее в современном искусстве, пожалуй, то, что оно демонстрирует разрыв с понятием красоты. Это *в-четвертых*. Еще в начале века модернисты, делая установку на раскрепощение языка искусства от любых ограничений – канонических, жанровых, стилистических, иерархических и прочих, все же гармоническую форму считали неотъемлемым признаком искусства. Современное искусство с легендами не работает. Более того, оно твердо настаивает на своей привилегии не быть любимым и не вызывать чувство умиления. Не красота и уникальность, но привычная обыденность, простая банальность и неказистая повседневность – герои современного искусства, с которыми работает художник.

И, наконец, *в-пятых*. В современном искусстве процесс стал важнее формы. Современный художник считает себя, прежде всего автором идей, он лишь напрягает пространство, а потому не нуждается в личной материализации творческих замыслов [3]. В результате искусство вырывается из привычной зоны художественно-визуального творчества в некие новые пространства, меняя кардинальным образом наши представления о том, что же такое искусство.

Словом, современное искусство демонстрирует себя как мир, в который ребенка вводить рискованно. Поэтому мы воспринимаем вполне закономерным тот факт, что художественное образование в школе полностью сориентировано на изучение искусства прошлых веков, освоение так называемых образцов высокого искусства, сложившихся в культуре правил изобразительности и выразительности. Но в результате ребенок оказывается выключенным из реального культурного процесса. Он оказывается, уже на выпуске из школы, неадаптированным к новой художественной реальности, которая становится для него непонятной, чуждой, опасной. Однако формы современного искусства несут в себе возможности еще не до конца оцененные в педагогике. Они могут стать эффективным средством художественного развития ребенка.

Общеизвестен тот факт, что в возрасте 10 –12 лет дети теряют интерес к изобразительной деятельности. Одной из причин являются появившиеся у подростка новые потребности, такие как потребность активного общения и потребность в социально оцениваемой, социально значимой деятельности.

Для искусства проблемы социальной ангажированности, востребованности обществом также предельно значимы. Художественные акции – это актуальное художественное высказывание, социальная провокация, обозначающая болевые точки своего времени. Художественные акции выявляют *шестую* особенность современного искусства и, несомненно, его позитивную особенность. Акции создают не просто продукт, но событие, «со-бытие», совместно проживаемое действо. Это позволяет художнику не просто иллюстрировать идею, но реально, здесь, сейчас взаимодействовать с ней, порождая веер смыслов и отношений. Активное взаимодействие художника и зрителя привлекает внимание к личности самого художника. Он уже не герой за сценой, вне действия, но – главный участник и материал своего произведения.

В то же время акция – это непременно игра, игра со смыслами, с окружением, со зрителем. А раз игра, то в нее вполне могут включиться участники – дети, и наполнить новыми, понятными им смыслами. Акции – не готовый продукт, но

творческий процесс, который для акции – форма существования, а для детей всегда гораздо интересней и значимей результата. Социальное звучание организуемых художественных действий позволяет детям ощутить свою причастность к реальным общезначимым событиям, прочувствовать масштабы своей работы. А главное – на основе собственного живого опыта понять, а не просто узнать из теории, особенности новой формы в искусстве.

Внимание процессу – часть философии современного искусства. Человека рубежа веков отличает особый взгляд на мир. Образ мира перестает быть предопределенной данностью, картинкой, части которой постепенно складываются в то, что мы называем «истиной». Истины, которую надо найти, больше нет. Есть идеи, концепции, системы, соответствующие нашему способу восприятия и культурным традициям. Наш мир стал всевозможен, он – произведение, творимое культурой. В этой логике точка начала всех логик становится наиболее значимой [2]. А процесс рождения идеи, толчок, напряжение, породившее произведение, становится более актуальным, чем сама пластическая форма.

Современное искусство отражает эту смену мышления и в результате меняется само, порождая новые ипостаси своего существования, работать с которыми интересно и детям и взрослым, поскольку соответствует, осознаем мы это или нет, нашему способу мышления.

Перформанс – одна из разновидностей акционизма, где художественное действие становится самоценно. Смысл перформанса – в особом пространстве глубоко индивидуальных, эстетических и событийных переживаний очевидцев и соучастников. Перформанс акцентирует самый начальный момент творчества: острое переживание мира, понимание его именно на уровне переживания, которому еще не придали форму, не ограничили, не ограничили, а значит, по мнению художников, сохранили это переживание более богатым и емким. Перенос акцента в творческом замысле на момент его рождения – *седьмая* качественная особенность современного искусства.

В творчестве всегда есть две стороны: внутренняя и внешняя. Первоначальный акт – это творчество внутреннее. Открытие, которое совершается внутри, и, быть может, независимо от нас. Оно сокровенно, ни в чем еще себя не выражает и существует вне языка. Вторичный творческий акт связан с тем, что человек – существо социальное. Он стремится воплотить рожденный внутри образ, явить его себе и миру. Здесь и рождается то, что в творчестве называется искусством [1]. Трагическое несоответствие между творческим горением, творческим огнем, в котором зарождается замысел, интуиция, образ и холодом законченной формы всегда остро переживалось художниками.

Искусство перформанса – это попытка художника воздействовать на зрителя не совершенством искусственной формы, но напрямую, через совместное проживание мира реального здесь, сейчас. Работая не кистью, но пространством, временем, расстоянием, длительностью в этом пространстве и времени, изменением своей созерцательной позиции, художник стремится к обострению нашего восприятия, изменению сложившегося, привычного порядка вещей, рождению в нас самих новых образов, новых идей, новых миров. Отсюда *восьмая* особенность:

качественно иные художественные средства, которыми пользуется художник, принципиально новый художественный язык, требующий иного кода восприятия.

Актуальные искусства (акции, перформанс) ломают традиционные представления о форме в искусстве, однако, по отношению к своей форме они все же имеют достаточно определенные требования. Поэтому для того, чтобы художественные игры с детьми не оказались просто игрой в художественность и социальность, необходим профессиональный подход к их организации. Возможно, самый лучший вариант – это включение детей в общую с профессионалами художественную деятельность.

Положительный эмоциональный опыт участия в большом общем действии, – наверное, самый важный момент сотворчества в художественном событии. «Фабрика идей» современного искусства перестает пугать. Она начинает восхищать своими безграничными возможностями. Но главное, современное искусство открывается в этом процессе как мир, который творится и существует вовсе не для узкого круга профессионалов и ценителей, но как мир, в котором комфортно жить самому. Современное искусство становится средой обитания ребенка, средой эмоционально прожитой, прочувствованной в процессе игры, а значит готовой к тому, чтобы стать в дальнейшем понятной. Полученный положительный эмоциональный опыт не даст теперь отвергнуть то, что покажется, быть может, неприемлемым в силу шокирующей новизны форм.

Таким образом, формы современного искусства, эпатажные, провокационные, активно-деятельностные, использующие новые приемы и материалы, могут стать эффективным средством приобщения детей и студентов к современной художественной реальности. А теоретические идеи современного искусства, противоречивые, порой абсурдные, нарушающие логику причинно-следственных связей, можно рассматривать как важную часть методологии художественного воспитания детей и педагогического образования студентов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Бердяев Н.А. Смысл творчества.- М.: АСТ, Харьков: ФОЛИО, 2002. – 680с.
2. Библер В.С. От наукоучения к логике культуры / Два философских введения в ХХIвек. - М.: Политиздат, 1991. - 412с.
3. Бобринская Е.А. Концептуализм. - М.: Галант,1994. - 214с.